

Ruinas Industriales: Destrucción de lo contemporáneo

Noelia Dorado Campayo

Curso 3º. Estrategias Artísticas. Dibujo

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Profesor: Ricardo Horcajada González

Departamento de Dibujo I

bellasartes

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Índice:

Resumen/ Abstract

- 1. De la ruina originaria a la ruina industrial**
 - 1.1 Orígenes*
 - 1.2 Ruina industrial*
- 2. Situación histórica del momento**
- 3. La fotografía. Becher. El proletariado**
 - 3.1 La fotografía en el S.XIX*
 - 3.2 Becher*
 - 3.3 Proletariado en Europa*
- 4. Arte contemporáneo**
- 5. Hipótesis: Destrucción de lo contemporáneo**
- 6. Metodología**
- 7. Conclusiones**
- 8. Bibliografía**

Resumen/ Abstract

Con este proyecto se intenta demostrar la evolución de la ruina originaria hasta la ruina de hoy día. Siendo así que el resultado es un círculo en el que todo acaba convirtiéndose en ruina, sea un próximo futuro o no. Es decir, cómo volvemos a nuestros orígenes para seguir evolucionando. Sabemos que tenemos un pasado prácticamente tratado como ruina, que ha pasado por una ruina industrial en cuanto a revoluciones se trata y termina convirtiéndose en una ruina actual, que progresivamente se va desgastando con el paso del tiempo. Definitivamente, quiero destruir algo actual para adelantarme a algo que ya sabemos que está ahí, que con el paso del tiempo, más tarde o más temprano, acabará sucediendo. Y ahí, poder decidir si conservarlo o participar sobre ello.

This project attempts to show the evolution of the original ruin to ruin today. This being that the result is a circle in which everything ends up becoming ruin is the near future or not. That is, how to return to our origins continue to evolve. We know we have a past almost treated as a ruin, which has gone through an industrial ruin in terms of speed and it ends up becoming a ruin now, progressively wears over time. Definitely, I want to destroy something now to get ahead of something that we know is already there, with the passage of time, sooner or later, end up happening. And there, to decide whether to keep it or part of it.

1. De la ruina originaria a la ruina industrial

1.1 Orígenes

La palabra **ruinas**, es usada para describir castillos o restos arquitectónicos, que un día fueron parte de un todo, pero que a lo largo del tiempo se han derrumbado gran parte o completamente. Ya haya sido por su no mantenimiento, su destrucción o la propia naturaleza. Las ruinas son importantes para los historiadores, arqueólogos y antropólogos, ya sean casas, edificios, villas, etc. Muchas de estas ruinas, conocidas o no, se han vuelto Patrimonio de la Humanidad. Si atendemos a lo que dice la RAE (Real Academia Española), nos encontramos:

Ruina.

(Del lat. *ruīna*, de *ruĕre*, caer).

1. f. Acción de caer o destruirse algo.
2. f. Pérdida grande de los bienes de fortuna.
3. f. Destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o Estado.
4. f. Causa de esta caída, decadencia o perdición, así en lo físico como en lo moral.
5. f. pl. Restos de uno o más edificios arruinados.

Por tanto, lo entendemos como algo que ha estado ahí que ya no está, que ha desaparecido o queda parte de ello, incluso nada. Existen ruinas famosas alrededor del mundo, desde antiguos lugares en China, el Valle del Indo y Judea, hasta sitios de Zimbabwe, en África. Por otro lado, los países al lado de la cuenca del Mediterráneo, como Grecia, Roma y Egipto o territorios incas y mayas de América. Las ruinas forman parte de ideas o corrientes de pensamiento tanto filosófica como estética (Piranesi, Edmund Burke y William Gilpin).

Menhir (Fig.1)

Una vez planteado, por norma general, lo que entendemos por ruinas, pasemos a analizar sus orígenes centrándonos en la arquitectura. Este fenómeno no viene de ahora mismo, sino que tiene un pasado en la historia. Probablemente existieron mucho antes, pero donde encontramos su presencia, o desde donde yo quiero empezar, es en el megalítico. Una era caracterizada por la piedra, en la que los monumentos formados se abarcan sin labrar. La arquitectura megalítica tiene como fin servir de sepulcro colectivo. La forma más simple de construcción consistía en una piedra alargada de forma vertical llamada Menhir (Fig.1). Mientras que dos piedras situadas de manera vertical y una o más piedras en horizontal formaban un dolmen (Fig.2). Este tipo de sepulcros podemos distinguir dos tipos: los formados por piedras pequeñas y cubiertos por el sistema de falsa cúpula y los que están cubiertos de grandes piedras por ambas partes. Por tanto, uno de los monumentos más importantes del megalítico es el Stonehenge (Fig.3).

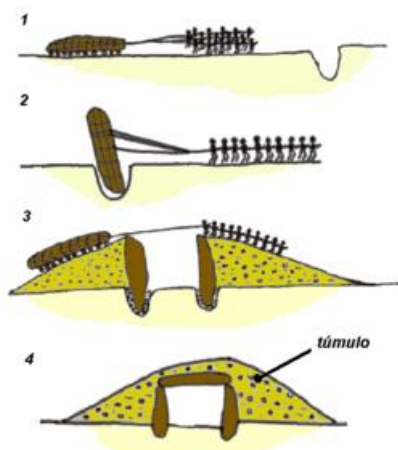

Dolmen (Fig.2)

El megalitismo se explica a partir de los profundos cambios de la neolitización del occidente europeo, debido a los fuertes cambios económicos y sociales, basados en la caza y recolección a otras productoras encargadas de la ganadería y agricultura. De esta manera, los monumentos megalíticos han sido considerados como centro simbólico y/o de rituales de las poblaciones de su entorno, de las cuales hay pocos datos: casas de madera o piedra, fosas y hogares, acumulaciones de sílex, han sido halladas como pruebas, aunque siempre hay alguna excepción. Esta era es reconocida por el desconocimiento de la escritura y técnicas arquitectónicas avanzadas, como las que se empezaban a producir en Mesopotamia o Egipto (Zigurats o pirámides).

Stonehege (Fig.3)

Proceso de construcción de un megalito (Fig.4)

El proceso de construcción de un megalito comenzaba en la cantera donde se extraían los grandes bloques de piedra. De allí se transportaban sobre unos troncos hasta el lugar escogido. Una vez, escogido el lugar, se disponían a colocar los bloques verticales en un estrecho hoyo, que después era ajustado. Si habláramos de menhires, ya habríamos terminado, pero si tratábamos un dolmen se tendría que colocar el bloque en horizontal encima. Para ello, se hacían terraplenes en ambos lados de los bloques verticales. De esta forma, trasladaban el bloque horizontal hasta su posición. Después, todo se cubría de tierra, dando lugar al túmulo (Fig.4).

Esta hipótesis ha sido verificada por varios equipos de investigación, entre ellos, J.P. Mohen, que en 1979, construyó un dolmen con la colaboración de doscientos hombres, en la que la losa tenía un peso superior a 32 toneladas. Y como dato curioso, unos estudios realizados en Wessex, en el sur de Inglaterra, demostraron que construir la última fase de Stonehenge, exigió unos 30 millones de horas de trabajo, llevadas a cabo por una mano de obra procedente de la región.

Adentrándonos más en el tema, vemos que el período más extenso de estas construcciones se encuentra en el sudoeste ibérico, donde abarca aproximadamente desde 4800 a. C. hasta 1300 a. C.; comprendiendo los períodos entre el Neolítico y la Edad del Bronce. Hacia 3800 a. C. se levantaron megalitos en Gran Bretaña y en el occidente de Francia, mientras que este fenómeno se extendió por casi todas las poblaciones de la vertiente atlántica europea, entre 3500 y 3000 a.C. Desde 3100 a. C. hasta 2200 a. C; comienza a apreciarse la aparición del fenómeno megalítico en zonas que no pueden considerarse estrictamente atlánticas, tanto de Europa central como del Mediterráneo occidental.

1.2 Ruina industrial

Todas las civilizaciones tienen sus ruinas y con la civilización industrial ocurre lo mismo. El crecimiento descontrolado de los centros urbanos están poniendo en bandeja diferentes temas a tratar, problemas con causas y orígenes de valor histórico, económico y de lógica urbanística. La construcción de nuevas viviendas y la remodelación interna de las ciudades ha de realizarse bajo unas normas de ética urbanística, teniendo en cuenta el medio ambiente, su habitabilidad y creación de zonas residenciales. Por otro lado, existen conflictos en cuanto al nivel visual como práctico o de conservación de carácter histórico de la ciudad. Por ello, el problema gira en torno a los edificios antiguos, a su remodelación, conservación o demolición, a las ruinas industriales y su catalogación de patrimonio local e histórico-sentimental.

En definitiva, el aspecto interno de los lugares va cambiando, dejando una huella en su memoria, al igual que la parte externa, creándose así una ruina que permanecerá en el tiempo. A veces, se reestructuran y otras se dejan en el olvido, pero de igual modo siguen observándose como tal. El mantenimiento de los edificios antiguos, su aprovechamiento y su proyección a posteriori, podrían llegar a ser el problema de ruinas industriales.

La geografía se ha impuesto por sí misma para descubrir el mundo y el arte contemporáneo. Estamos tan ocupados debatiendo sobre fronteras, transiciones globales y cuotas nacionales que no nos damos cuenta de que muchos artistas estaban mirando hacia otro lado, embarcándose en un viaje por las espirales del tiempo. En la historia se ve infiltradas las ruinas y los detritos que proyectan su sombra en la obra de muchos artistas: la riqueza estratificada y compleja de las tradiciones locales y los recuerdos personales se ha convertido en un depósito de imágenes e inspiraciones. A nadie le preocupa la conquista triunfal de sus propios orígenes. Sin embargo, un sentimiento de pérdida y añoranza emana de las obras de muchos artistas.

2. Situación histórica del momento

Nos situamos en el siglo XIX, período del Romanticismo, que se caracteriza por una notable difusión de la cultura a través de la lucha contra el analfabetismo, una enseñanza primaria obligatoria y la multiplicación de los periódicos y revistas. La Universidad vuelve a ser el centro de la cultura y esto se manifiesta en Francia y Alemania. La filosofía kantiana provocó un renacimiento filosófico en Alemania. Es decir, que los factores principales eran la preocupación alemana por la unidad y libertad frente a los extranjeros. Alemania se encontraba atrasada social y económicamente en comparación con Inglaterra y Francia, conservando aún estructuras casi feudales. Como resultado de la industrialización y Revolución Francesa surgieron muchas doctrinas diferentes, en los que muchos de los nuevos ismos tenían su origen en la Ilustración e incluso antes.

El Romanticismo alemán no fue un movimiento unitario, de ahí su preocupación. Surgió como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, dando importancia a los sentimientos. Se dirige hacia la búsqueda constante de la libertad, ya que este movimiento trata más del sentir y concebir la naturaleza. Bien se sabe que este movimiento se desarrolló en la primera mitad del siglo, extendiéndose desde Inglaterra a Alemania, después otros países. Su vertiente literaria desencadenaría a posteriori en corriente como el Parnasianismo, el Simbolismo, el Decadentismo o el Prerrafaelismo, consideradas como Posromanticismo. Más adelante, surgieron los movimientos vanguardistas del siglo XX.

No obstante, no podemos olvidarnos también de la propia Revolución Industrial surgida en Inglaterra durante esta época. El cambio del paso de la era medieval a la industrial, teniendo como elementos importantes como el proletariado. Nos encontramos con grupos sociales influenciados por dicha revolución de diferente manera. Además de un periodo de incorporación de los medios de transporte e infraestructura hidráulica. Se producen los cambios de la sociedad rural a la sociedad industrial.

3. La fotografía. Becher. El proletariado

3.1 La fotografía en el S.XIX

En cuanto a la fotografía, nos encontramos con Louis Jacques Mandè Daguerre, el cual estaba interesado en fijar la luz con su cámara oscura. Como producto creó el daguerrotipo, que consistía en láminas de cobre tratadas con vapor de yodo a priori y después se revelaba con vapores de mercurio. Daguerre intentó mejorar el proceso fotográfico de Niepce, que ya con anterioridad había experimentado. Nicépohre Niepce, había utilizado la cámara oculta junto a una emulsión de sales de plata (Fig.5 y Fig.6). Más adelante, vendrán otros autores (Hércules Florence, Hippolythe Bayard, William Fox Talbo...) que evolucionan la técnica hasta llegar a la cámara Leica o las de nuestros días.

Vista en la ventana de Le Gras (Fig.5)

Daguerrotipo 1837. Daguerre (Fig.6)

Inicialmente, el daguerrotipo era muy utilizado para obtener retratos, ya que era superaba en calidad al calotipo. Estos retratos realizados con este proceso empezaron a divulgarse entre la clase burguesa durante la Revolución Industrial. Esto se debía a que eran más baratos que los retratos pintados, lo que se impulsó en el mercado.

3.2 Becher

Los Becher tampoco llegaron de golpe a esta solución, la planicidad en forma de retículas, sino que poco a poco se enfrentaron con la aguada tensión entre sus intenciones documental y artística. Aprovechando el buen conocimiento del procedimiento por el que la retícula ha podido jugar una función de neutralización paradójicamente estética en el Pop Art y el arte minimalista estadounidense. Recorren el mundo industrializado elaborando su peculiar inventario de objetos industriales intentando transmitir la realidad en fotografía. Englobados como fotógrafos a los que la crítica ha denominado “urbanos”. Centrados en lo arquitectónico, la ruina pone de manifiesto el poder de la naturaleza sobre el hombre de forma general. Es la reivindicación “no funcional” de los restos industriales, ofreciendo alternativa al derribo, a la restauración o a la reutilización convencional a través de otros usos (Fig.7).

Water towers. Bernd & Hilla Becher. (Fig.7)

3.3 Proletariado en Europa

Semyon Fridman 1930, Obreros. (Fig.8)

Alemania. Reflejaban el punto de vista social de los trabajadores. El soporte de la fotografía obrera alemana, era el modelo que imitaba la propaganda comunista en Alemania y Europa. En España, AIZ contaba con unos lectores cultos y politizados: artistas gráficos, intelectuales, escritores y fotógrafos como Mauricio Amster, Josep Renau, Manuel Monleón y Walter Reuter. Crearon una influencia en las revistas ilustradas, en la prensa política y literaria, y en la propaganda republicana de la época.

La fotografía obrera paso a ser proletaria. Después de la Revolución Rusa surgió un movimiento popular de fotografía a amateur como consecuencia de la reanudación de la actividad anterior a la revolución y de los esfuerzos sindicales por alentar una nueva cultura obrera. Fenómeno urbano que alcanzó el ámbito rural. A principios de la década de 1930, a medida que la fotografía obrera se debilitaba, los fotógrafos profesionales asumieron la tarea de representar la nueva cultura. Junto a este movimiento, surgió en la Alemania de Weimar, un movimiento de fotógrafos aficionados cuyos miembros, trabajadores en su mayoría, eran políticamente cercanos al Partido Comunista, a la social democracia o a organizaciones de masas del proletariado como los Naturfreunde (Amigos de la Naturaleza).

Esta fotografía encontró un vehículo eficaz de difusión entre las masas a las páginas de la prensa obrera, sobre todo la revista Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), la segunda revista ilustrada más difundida en

Georgy Zelma (Fig.9)

4. Arte contemporáneo

Se entiende como arte contemporáneo todo aquello surgido en nuestra época actual que provoca una ruptura con los modelos tradicionales de diferentes épocas. Enfocado a las ruinas, nos encontramos que ante la contemplación del abandono, de los grandes vacíos interiores, de la naturaleza que invade y cubre el sueño moderno, el espíritu moderno reavivando las nociones ligadas a la ruina europea. Los restos industriales despiertan en el espectador sentimientos que lo sumen en una nostalgia tranquila o lo enfrentan a la soledad (Fig.10).

Así, en un siglo de paisaje industrial, el hombre ha pasado de la fascinación en una belleza eficaz a la mezcla de nostalgia con malestar histórico y admiración cuando se contemplan los restos en estado de ruina. Simmel decía que la ruina era una batalla entre el ser humano y la naturaleza. Durante los años en torno al fin del siglo XIX, Viena, contempló, con un grado de concentración quizá sin precedentes, el característico bullir de los grandes cambios de época: el que producen simultáneamente la destrucción y disolución de lo antiguo y la creación de lo nuevo, un espectáculo que se mantendría hasta la quiebra histórica que supuso el año 1918 para el imperio.

Edificio Industriale, Antonio Sant'elia, 1913 (Fig.10)

5. Hipótesis: Destrucción de lo contemporáneo

Una vez puesto en situación al lector, abarcaré mi propuesta. Acostumbrados a lo que entendemos como ruina, me gustaría romper con este concepto. Quiero decir, lo que nos rodea, lo actual, la “realidad” de hoy día, destruirla. No quedarnos solamente con lo denotativo del sistema, sino ir más allá en busca del connotativo. De ahí el título a este proyecto: “Destrucción de lo contemporáneo”. Para ello, intentaré demostrar o llevar a cabo esta teoría, siempre sabiendo que el resultado es ficticio e irreal, una probabilidad de un futuro ante la imagen seleccionada.

Pues bien, tenemos como causas nuestros restos originarios de ruina, usémoslo para provocar una consecuencia de ruina contemporánea, es decir, en base a lo que nos ofrece nuestro alrededor hacer el proceso inverso, destruir algo que aún no es ruina. A continuación, mediante la metodología deductiva (de lo general a lo particular), mostraremos los bocetos y dibujos realizados. De esta manera, se plasmará visualmente la teoría, de la cual tomaremos conclusiones.

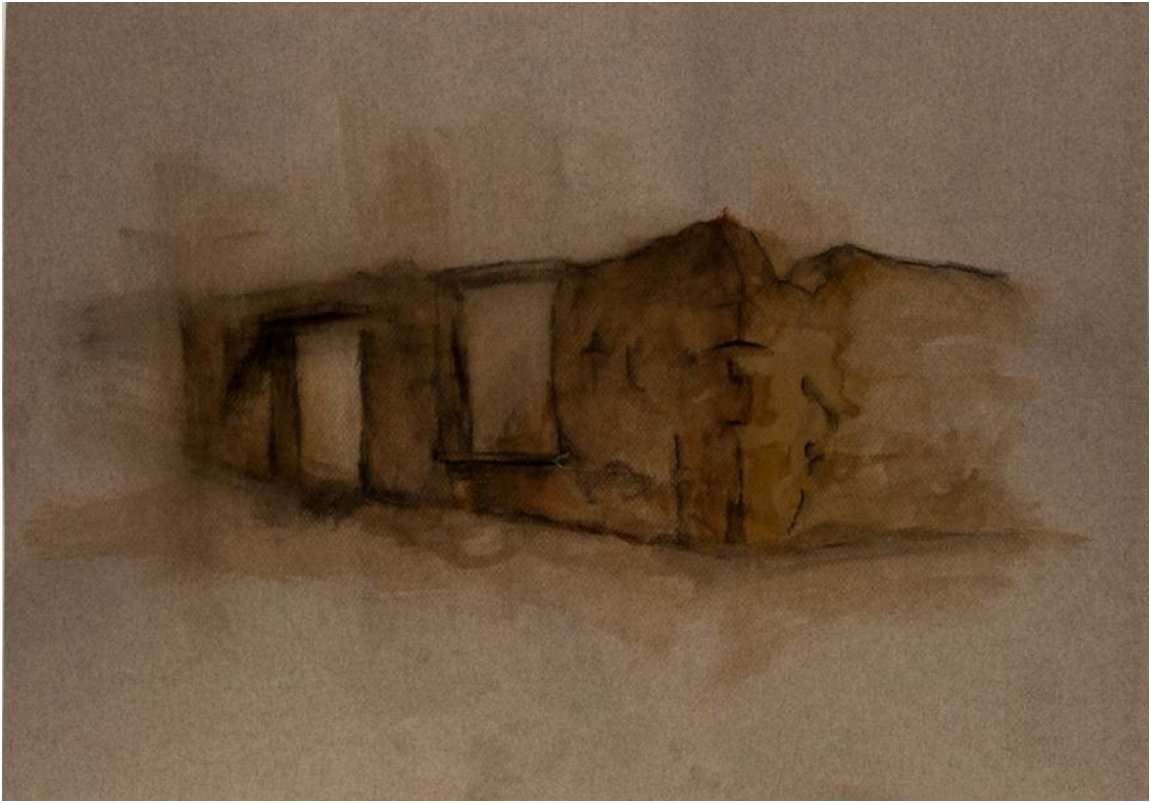
6. Metodología

Como ya se ha comentado antes, procederemos a llevar a cabo este experimento. Empezaremos con unos bocetos previos desde lo que es la ruina originaria pasando por la industrial hasta llegar a la contemporánea. Nos apoyaremos en Photoshop en algunos casos, como complemento a la obra.

BOCETOS

Ruina 1. Papel Canson Mi-Tientes Anis 160 gr. 50x35 cm.

Ruina 2. Papel Canson Mi-Tientes Anis 160 gr. 50x35 cm.

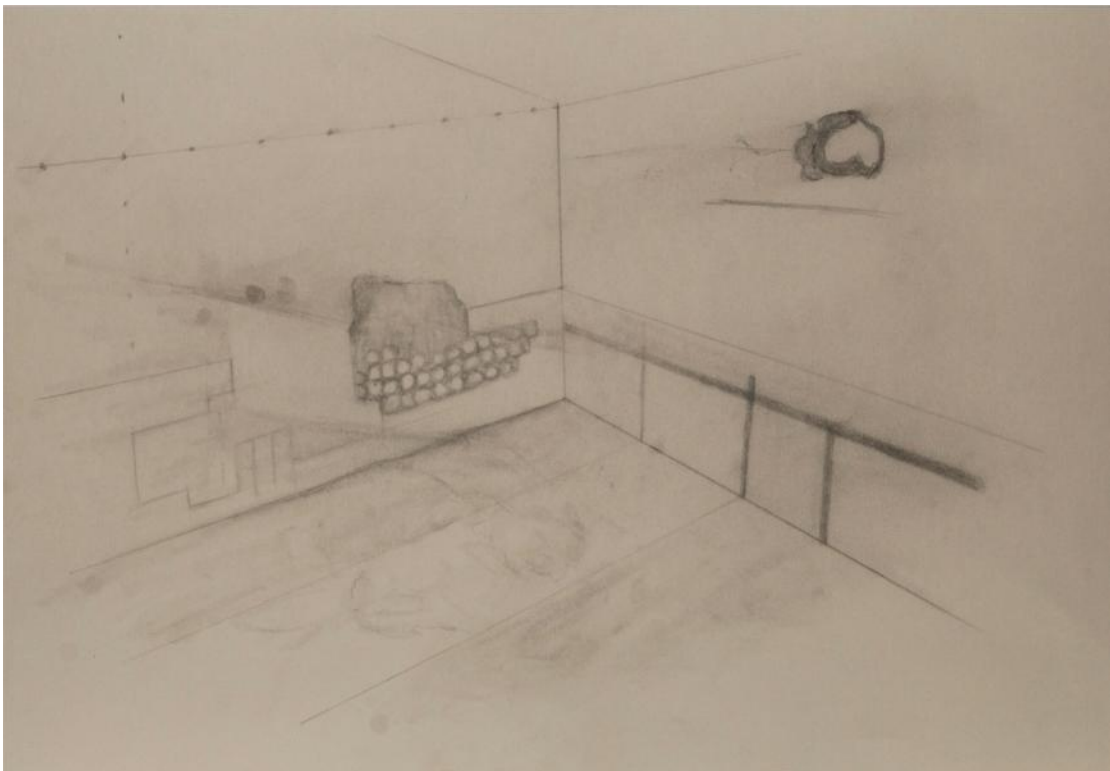
Ruina 3. Papel Canson Mi-Tientes Anis 160 gr. 50x35 cm.

Ruina 4. Papel Canson Mi-Tientes Anis 160 gr. 50x35 cm.

Ruina 5. Papel Canson Cartulina. 50x35 cm.

Ruina 6. Papel Canson Cartulina. 50x35 cm.

Ruina 7. Papel Canson Mi-Tientes Anis 160 gr. 50x35 cm.

Ruina 8. Papel Canson Cartulina. 50x35 cm

Ruina 9. Papel Canson Mi-Tientes Anis 160 gr. 50x35 cm.

Ruina 10. Papel para acuarela. 50x35 cm.

DIBUJOS

Dibujo 1; Ruina. Basic. 100x70 cm.

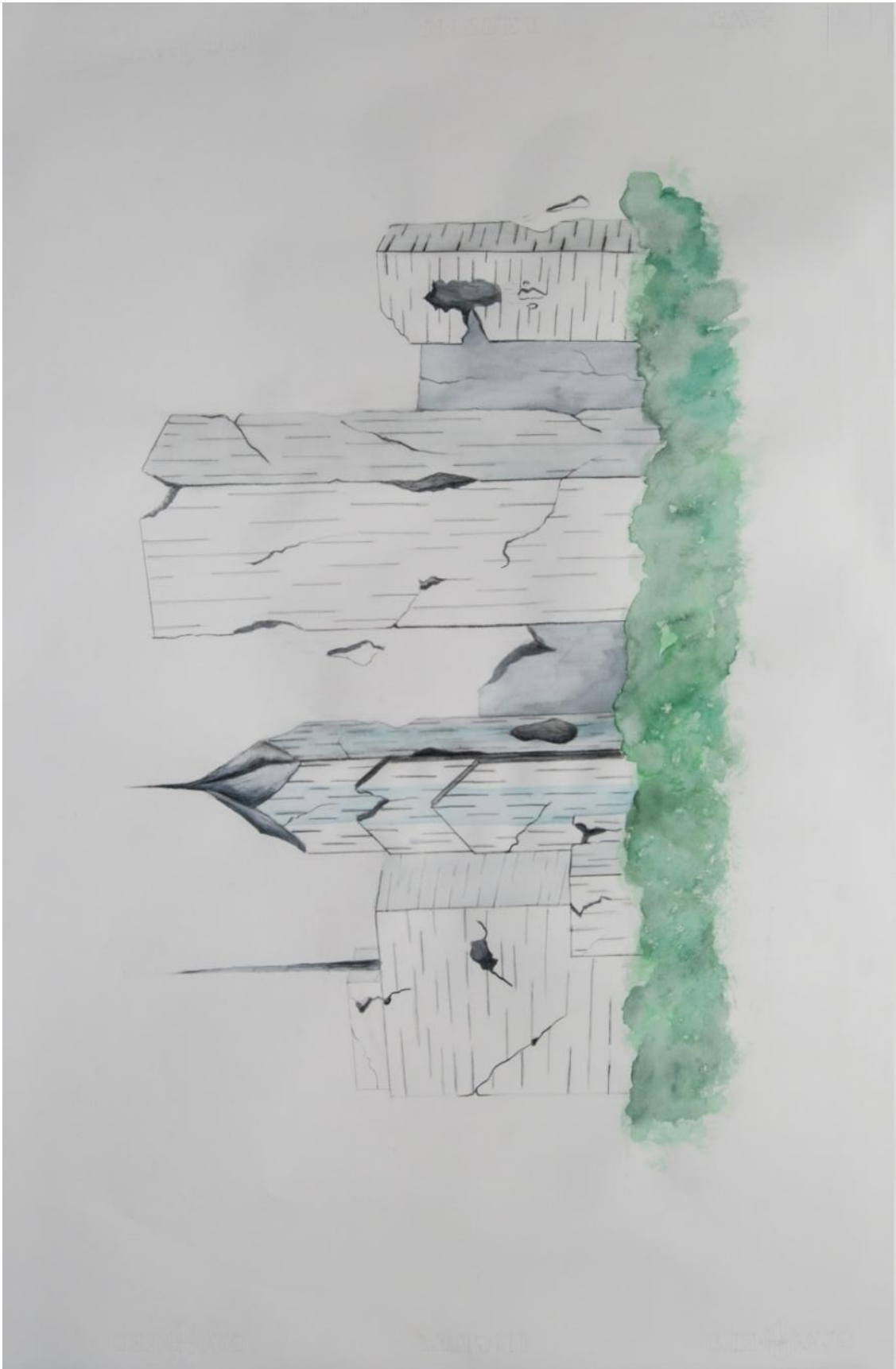
Dibujo 2; Ruina industrial. Basic. 100c70 cm.

Dibujo3; Ruina contemporánea 1. Ingres. 100x70 cm.

Dibujo 4; Ruina contemporánea 2. Ingres. 100x70 cm.

7. Conclusiones

En definitiva, se observa la evolución a lo largo del tiempo y siempre llegando al mismo punto de partida. Lo que quiero decir con esto es que estamos en un constante retorno del tiempo, todo vuelve a su origen, acaba “destruyéndose”. Nos adelantamos al proceso natural de creación de la ruina para darnos cuenta que desde nuestros principios siempre ha sido así, es decir, siempre se formarán ruinas nuevas con mayor o menor carga emocional o histórica.

8. Bibliografía

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, 2004; *Manifesta (5ª. Edición)*. San Sebastián (2004)

Chassey, E. 2009; *Planitudes : historia de la fotografía plana*. Ediciones Universidad de Salamanca (2009)

Fundación Juan March 1986; *Estructuras repetitivas*. Fundación Juan March, D.L. (1985)

Fundação de Serralves 1995; ***Gilbert & George (Grupo artístico)***. Fundação de Serralves (1995)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; *El movimiento de la fotografía obrera: hacia una historia política del origen de la modernidad fotográfica*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2009)

Klingender, Francis D. 1983; *Arte y revolución industrial. Ensayos arte Cátedra (1983)*

Museo Nacional de la Revolución 1999; *Encuentros gráficos, 1938-1948: artistas europeos en el taller de Gráfica Popular*. Museo Nacional de la Revolución (1999)

Doctor Roncero, R. 2013; *Arte español contemporáneo (1992-2013)*. La Casa Encendida (2013)

Fundación Juan March, 2006; *La destrucción creadora: Gustav Klimt, el Friso de Beethoven y la lucha por la libertad del arte*. Fundación Juan March (2006)

Internet:

Ruinas: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ruinas>

Ruinas industriales Detroit: <http://www.cabovolo.com/2007/12/ruinas-industriales-de-detroit.html>

Detroit: <http://www.creativistas.com/2011/01/las-ruinas-de-detroit-ruins-of-detroit.html>

Ruinas industriales Pittsburg: http://elpais.com/diario/2001/08/09/revistaverano/997308015_850215.html

Ruina industrial (Paisaje contemporáneo):

<http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/BienesCulturales/N7/13-fascinacion.pdf>

Paisajes industriales: <http://www.catpaisatge.net/dossiers/pindustrials/esp/museus.php>

Ruinas industriales: <http://www.nabarralde.com/es/egunekoa/3038-ruinas-industriales-demolicion-o-conservacion>

Seguimiento diario del Blog:

<http://diariodeunproyectodorado.blogspot.com.es/>

